Les Chants de l'Église Grecque.

ÉTUDE

(Suite et fin, V. vol. VIII, fasc. 1er, pag. 43, ann. 1901).

N. 3.

Doxa soi tô delxanti.

De la Doxologie qui se chante aux Matines.

Antérieur au IV siècle.

(Version du Mont Athos).

Architecture musicale.

	 	1	
ut	ut	ut	la

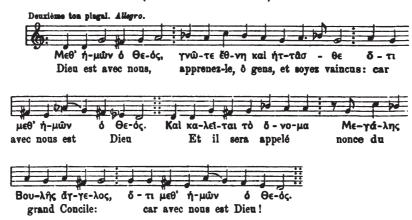
Période carrée régulière: 2 + 2 = 4.

Les trois premières phrases terminent sur do. — La quatrième et dernière sur la. Il nous semble y voir cette tendance de passer de la médiante majeure au ton mineur parallèle relatif, propre aussi aux mélodies populaires slaves.

N. 4.

Meth imôn o Theôs.

Versets que l'on chante à Complies. Siècles antérieurs au IV. (Version du Mont Athos).

La beauté de cette mélodie consiste dans son Ethos noble, expression de la confiance en ce secours divin, qu'affirme la parole trois fois répétée: car Dieu est avec nous, répétition épique pleine de grandeur. — Qu'on observe aussi la belle proportion architecturale des deux parties dont se compose cette mélodie, et la phrase initiale, avec le rhythme ailé de ces deux temps levés:

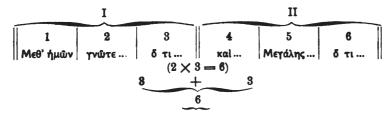

laquelle, en vertu de la loi génératrice de la première mesure que nous aimons à constater ici, se retrouve au début de la seconde partie: $Et\ il\ sera\ appelé$, comme rehaussée d'une façon exquise par cette légère modification à la ligne mélodique, un si^{\flat} ajouté devant le la final!

Cet hymne est un des exemples les plus heureux de l'expressivité inhérente au 2^d mode plagal, le mode préféré des chants liturgiques Grecs.

L'architecture contient en même temps la proportion binaire et ternaire; c'est un mètre binaire composé 2×3 , comme la mesure de 6/8, mais dans l'ordre supérieur, nous voulons dire appliqué aux unités-phrases au lieu des unités-temps (« Zeiteinheiten »). En effet, en voici la démonstration graphique:

mais non pas dans le sens conventionnel moderne; il faut y voir au contraire l'application de ce principe de la diversité dans l'unité, proclamé par le moine d'Arezzo.

N. 5.

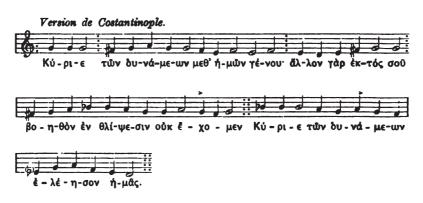
Kyrie, tôn Dynameon.

Pour être chanté à Complies en Carême. Siècles antérieurs au IV. (Version du Mont Athos).

Τροπάριον (Troparion).

On ne sait ce qu'il faut ici admirer davantage: ce premier Kyrie suppliant, sur le retard non préparé: do, si, si, ou le passage du mode mineur au majeur sur les paroles: dans les afflictions d'autre Sauveur point n'avons, se terminant sur le si naturel si inattendu, si hardi, avec un élan sublime d'appel confiant: Seigneur des puissances triomphant! Et ce retour en sol mineur sur le: aies pitié de nous! mélange de l'éthos mineur et majeur, admirable de spontanéité et de vérité expressive, de sincère componction. Que l'on compare la version Aghiorite que nous donnons avec la version de l'édition de l'Anthologie de Gregorio Protopsalte de la grande Église à Constantinople, 1837, composés (?) par Pierre Lampadarion:

ou bien encore avec la Version du Protopsalte de l'Église Grecque à Venise:

et il ne saurait être douteux à laquelle il convient de donner la préférence, laquelle des trois versions doit être considérée comme le prototype, l'original authentique: là, dans l'Hymne de la Sainte Montagne, vie, expressivité, ligne souple; dans la version de Constantinople et dans celle de Venise, un:

sur le Kyrie initial, d'une raideur insupportable, froid, sans vie, sans élan, sans âme en un mot.

Et dans la version de Venise les sublimes modulations du mineur au majeur ont disparu entièrement! On dirait une pétrification mélodique!

A l'opposé du Chant précédent (N° 4), le Meth imon a Theos, d'architecture binaire, nous voyons dans le Kyrie ton Dynameon, régner dans l'ordre métrique supérieur le principe de structure ternaire — germe modeste qui de la forme du « Dreitheiliges Lied » conduira à la forme Sonate-Sinfonie. — Voici les trois parties clairement dessinées:

1. O Seigneur des puissances
Soia avec nous!

1. majeur, partie unimodale.

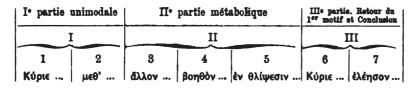
2. Car, en vérité, hors de toi
Un autre Sauveur
Dans les afflictions point n'avons.

3. O Seigneur des puissances
Aies pitié de nous!

II. majeur, partie métabolique modulatoire.

III. majeur, retour du 1^r motif.
Cadence finale mineure.

Architecture ternaire.

N. 6.

I asômatos physis.

Versets pour être chantés à Complies. Siècles antérieurs au IV. (Version du Mont Athos).

Deuxième ton plagal. Allegro.

Traduction: La nature incorporelle, les Chérubins avec des hymnes éternelles, Te glorifient.

L'hymne I asómatos physis est un rare spécimen de rhythme ternaire symétrique et de période carrée conventionnelle dans le sens moderne. Ce serait une raison pour ne pas le croire d'une antiquité très grande, et la note sensible $(fa \ \)$ confirme ce soupçon. — Mais l'allure joyeuse et fraîche qui correspond bien au texte en explique la popularité et constitue sa valeur.

N. 7.

Kyrie Vasileu.

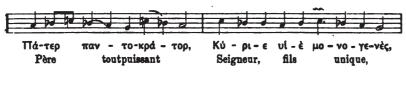
Vers tirés du « Gloria in excelsis ».

De la Doxologie qui se chante à la fin des Matines.

Antérieur au IV° siècle.

Deuxième ton plagal.

Cette mélodie, d'un charme inexprimable, d'une diction si noble et si touchante à la fois, appartient à la catégorie des chants idiomèles qui ont leur mélodie propre, non transférable (1), ne servant pas de modèle à d'autres. C'est un fragment de la Doxologie. La diction, c'est-à-dire l'union de la parole et du chant, est d'une haute perfection. On remarquera que la ligne mélodique, qui généralement se meut par degrés conjoints, au nom de Jesus-Christ, dans la phrase précurseur de la cadence finale, procède au contraire par degrés disjoints, s'approfondissant d'une quarte pour remonter aussitôt d'une sixte. — On dirait qu'ici l'âme se précipite à genoux, en élevant ses mains, en un geste d'adoration vers ce nom sacré: musique de geste, si l'on peut dire ainsi, que les Mélodes de l'Église Grecque, d'un tacite accord, et mûs par le même sentiment de vénération, ne manquent jamais d'introduire, faisant devant le nom de Jésus comme une génuflexion musicale. Et si la musique en effet trouve l'expression juste pour ce geste d'humilité, en revanche, dans la première phrase, l'apostrophe grandiose au Seigneur Roi, Dieu du Ciel — épouranie Thée, — à quelle majesté, à quel au-delà superbe ne s'élève t elle pas?

⁽¹⁾ Voir notre notice dans l'Introduction, p. 53 du fascicle précédent, tome VIII de la *Rivista Musicale Italiana*, sur la différence qui existe entre les chants dits idiomèles et ceux qu'on appelle automèles.

N. 8.

Eyrie o Theos. De la Doxologie. (Version du Mont Athos).

Ce qui frappe, en dehors de la douceur modeste de ce Kyrie, c'est le traitement de la note sensible si, sur les paroles à aïouv; elle reste non résolue, comme suspendue, note de passage pour ainsi dire, effet très délicat que l'on rencontre dans les Chants du Véneto, vestige de haute antiquité dû, peut-être, à certaines origines communes et aux rapports ultérieurs.

N. 9.

I Parthénos symeron.

Kontakion automèle.

V• siècle.

Célèbre cantique de Noël composé par 8^t Romain, Mélode. (Version aghiorite).

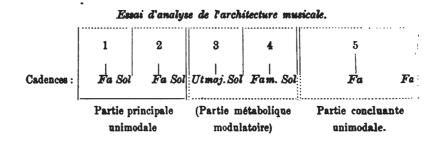
Analyse.

Cet hymne est un des plus célèbres et des plus populaires de St Romain (1). La version Aghiorite que nous en donnons diffère en plus d'un point de celles des traditions de l'Église telles qu'elles se sont conservées dans les villes. — La version abrégée, comme on la chante à l'Église Grecque de Venise, ne contient point par exemple la fraîche modulation en ut et le gracieux gruppetto sur les mots « "Ayrahon », les anges et les pasteurs, détail caractéristique et musique pittoresque comme l'aimaît la naïve enfance de l'art; on n'y trouve point

⁽¹⁾ Mélode du V° siècle. Voir le paragraphe: Les principeux Mélodes de l'Église d'Orient, de notre étude, dans le fascicule précédent de cette Rivista, année VIII, 1901, p. 60.

trace non plus de l'intéressante modulation en fa mineur lorsqu'il est question des Rois Mages et de l'Étoile, modulation qui se trouve fort à sa place dans la partie centrale métabolique de cet hymne qui se meut, dans la version de Venise, dans un cercle monotone du seul et même troisième mode.

Observons que le rhythme est tour à tour binaire et ternaire, en un libre mélange, et que les cadences font alterner fa et sol, pour en arriver à une double consécration du fa, ton fondamental.

N. 10.

E phônè tou lògou.

De l'Ode VI du Canon de l'Épiphanie.

(Chant heirmologique dit: Tôn Photôn.)

Vo siècle.

(Version aghiorite).

Τῶν Φωτῶν.

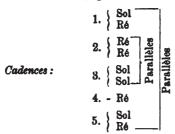

θε ί-δου γάρ πά - ρε-στι Χρι-στός έκ φθο-ρας τόν κόσ - μον λυ - τρού-με-νος.
parce que présent est le Christ qui sauve le monde de la corruption.

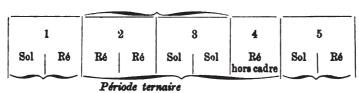
Voici un chant composé de neuf phrases mélodiques dont l'enchaînement est aussi heureux qu'intéressant. — Elles semblent réparties ainsi, d'après les cadences, qui ont lieu sur sol et sur ré:

On voit le parallélisme de la 1ro et de la dernière partie; non pas parallélisme méthodique, littéral, mais parallélisme spirituel. Un autre parallélisme a lieu entre les deux périodes du milieu (2 et 3). Cette régularité est interrompue de la manière la plus heureuse par la phrase N. 4, pour ainsi dire hors cadre.

La formule principale de cette phrase est rappelée à la fin de la dernière phrase.

La charpente musicale de ce chant si expressif se présenterait donc de la manière suivante:

Rien n'est arbitraire dans ces chants, et l'on découvre dans chacun le travail de la pensée en même temps que l'inspiration du sentiment! N. 11.

Ek nôon prostagma. (Chant heirmologique). VI. siècle.

Le cantique des trois enfants dans la fournaise ardente.

La déclamation si admirable dans sa vérité expressive, le feu et l'animation, le pathétique de la diction qui ne faiblit nulle part et conduit victorieusement vers la péroraison qui couronne l'œuvre, ne sauraient être assez admirées, assez goûtées.

.

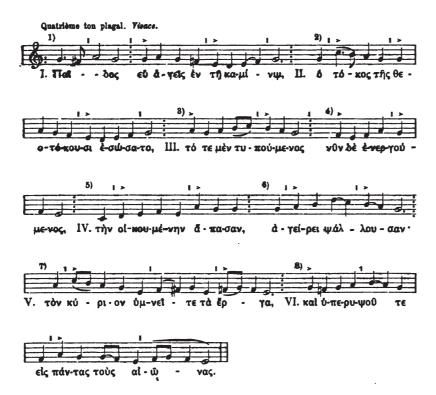
N. 12.

Paidos eu agis.

Hirmos de la Liturgie.

VII. siècle.

Autre chant des trois enfants dans la fournaise ardente.

L'éthos général correspond au caractère qu'attribus l'Évêque Chrysante, aux mélodies de ce mode: il est « caressant, agréable et attrayant pour les passions ». — La phrase initiale rappelle une des plus belles phrases du graduel des Dimanches du 1° Avent: Ostende nobis Domine.

N. 13.

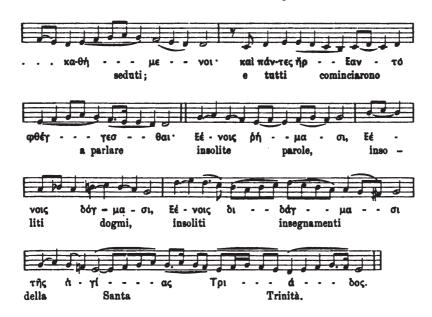
Paràdoxa symeron.

Hymne idiomèle des Vépres de la Pentecôte.

VIII. siècle.

D'origine très antique, probablement composé par St Jean Damascène ou Cosmas (sec. VIII°).

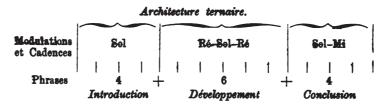

Cet hymne a pour sujet la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il se divise en trois parties: la première et la 3mo partagées en quatre phrases; la partie du milieu contient six membres distincts. Les proportions architecturales se présentent donc ainsi: 4 + 6 + 4.

La 1re partie est une sorte d'introduction, comme l'indiquent les paroles; c'est l'exorde. La modulation est stable; les cadences affirment quatre fois ce sol. — Là 2me partie commence le récit proprement dit de l'Évangéliste Lucas; c'est la partie dramatique, et la mélodie souvent imitative rend avec une grande vigueur et vérité d'expression les émouvantes péripéties du miracle de la Pentecôte; il faut remarquer surtout la manière ingénieuse et vraiment grandiose, impressionnante, avec laquelle les paroles: « βιαίας πνοής, souffle impétueux » sont rendues. — La troisième partie, qui décrit l'effet produit sur les Apôtres par la déversion du Saint-Esprit, a un beau caractère qui termine dignement l'ensemble: il s'y trouve une progression de petites phrases ascendantes, sur le texte: « paroles extraordinaires, dogmes extraordinaires, enseignements extraordinaires » qui est d'une grande force dramatique; la phrase finale calme et ramène au ton mi (tierce de ut) que l'on n'avait pas entendu dans tout le morceau (comme cadence).

La disposition et la distribution des cadences sur sol et des cadences sur re est remarquable par sa clarté et unité. — Le tableau graphique de cette málodie serait le suivant:

N. 14.

Euphrenestho tà Urania.

VIII. siècle.

Hymne apolytikion (du Congé) attribué à St Jean Damascène.

N. 15.

Tàs Hesperinàs.

Idiomèle des Vépres de Dimanche. VIII · siècle.

Tiré de l'Octoèche de St Jean Damascène.

Voilà un chant dans le 1er mode; son ambitus est de six tons, il s'étend du si au sol, c'est-à-dire il descend deux tons au-dessous de sa finale ré et ne monte que jusqu'au sol.

La première phrase est régulièrement rhythmée; on pourrait la diviser en quatre mesures de rhythme carré:

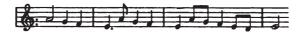
La réponse au contraire s'affranchit d'une manière imprévue et agréable du rhythme symétrique en entremêlant le rhythme à 4 temps au rhythme à 5 temps et à 3 temps.

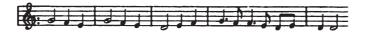
Cette phrase se distingue en outre par la division ternaire de ses membres, et une répétition d'une agogé descendante, chaque fois variée et augmentant d'importance à chaque reprise.

Il est impossible de ne pas songer à la construction de la phrase initiale de la 1ro Pythique de Pindare. Même division ternaire, même agogé descendante, même développement progressif du motif musical.

En transposant cette phrase de Pindare dans le tétracorde inférieur du mode dorien

et en la faisant suivre de la phrase du Τάς έσπερινάς

on dirait avoir devant soi la véritable conclusion de la mélodie pindaresque, qui, comme l'on sait, manque dans l'original découvert par le P. Kircher.

N. 16.

Oraios én kèi kalòs.

Tropaire de la Liturgie.

VIII. siècle.

De l'Octoêche de St Jean Damascène.

Troisième mode plagal (varis). Adagio et Allegro.

N. 17.

Tys Magdalinis.

Idiomèle.

Siècle IX.

Eothinon (Hymne du Matin) de Léon le Savant. (Version du Mont Athos).

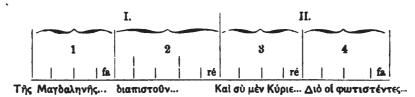
Le chant « Τής Μαγδαληνής » est un chant idiomèle ayant pour texte le passage de l'Évangile qui raconte comment Ste. Madeleine se rendant au tombeau du Seigneur, apprit par l'Ange la résurrection du Christ. — Il semble empreint tantôt de cette « tristesse naturelle » qui remplissait les cœurs des disciples, après que leur maître les eut quittés, tantôt, comme aux paroles: ἀνελήφθης Πατέρα, on sent comme un cri de triomphe venant changer cette tristesse en joie. — Quoique assez développé, ce chant est très sobre de modulation et ne sort guère de l'hypolydien et de ses congénères (fa avec si ‡), 3me ton de l'Église Grecque. — Ayant son point de départ de la tonalité de ut maj. il touche à la min. et sol (domte. de ut), avant d'arriver au fa; puis vient une 2me partie en ré min., une autre qui par sol min. et ut maj. termine également en ré min., au moyen de la même formule mélodique syncopée

et enfin une 4me et dernière partie qui termine sur le ton fondamental fa.

Le parallélisme des phrases s'y fait jour, mais d'une manière tout à fait irrégulière. Sur les 16 phrases qui le composent il y a 7 phrasestypes qui se retrouvent dans le courant du morceau, mais qui ne se répètent pas identiquement comme on pourrait le croire, ni alternativement 2 par 2 ou 4 par 4. La 1re phrase, par exemple, n'est répétée qu'à la neuvième, la 2me à la 15me, la 6me qui contient la cadence caractéristique se retrouve à la 8me et 12me phrase, etc., etc.

L'architecture de ce chant se présente ainsi:

et appartient donc au système binaire.

Cadence.

Nous faisons remarquer dans la phrase n. 11 la cadence par éclepsis à la quarte, si familière aux chants slaves et qui se trouve également dans l'ode de Pindare.

La cadence si originale par son rhythme syncopé, qui se présente à la fin de la 6me, de la 8me et de la 12me phrase, se trouve admirablement appropriée par son caractère énergique aux paroles qu'elle est appelée à exprimer; le mot: « σκληρόν, la dureté des cœurs des Apôtres», est bien caractérisé, ainsi que le « πιστούμενοι, le témoignage, la preuve certaine», par laquelle les Apôtres appuyaient leur prédication.

N. 18.

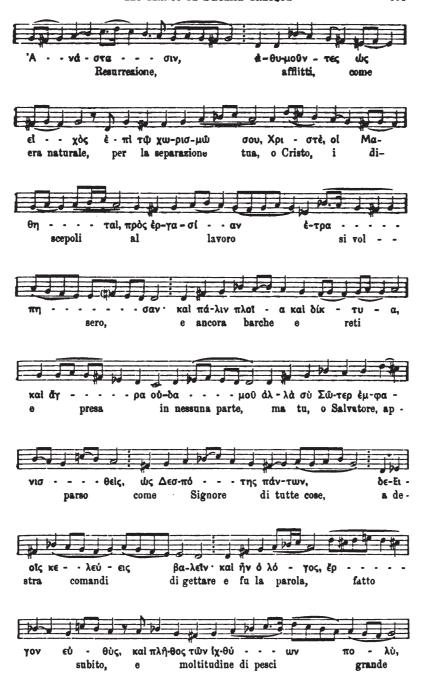
Metà tin is adû.

Idiomèle.

IXº siècle.

Eothinon (Hymne du Matin) de Léon le Savant, Empereur.

602 MEMORIE

Venise.

ELLA ADAÏEWSKY.